

La escuela imaginaria

Ejercicios de resistencia para una descentralización del arte en Colombia.

Convocatoria:

Reconocimientos a la crítica y el ensayo: Arte en Colombia.

República de Colombia, Programa Nacional de Estímulos, 2016.

Ministerio de Cultura-Universidad de los Andes.

Seudónimo: JuanC

Categoría 1: Texto Largo

Introducción

Y como se trata de una especulación en torno a ... debo admitir que antes de iniciar la escritura de este ensayo tuve que empezar a construir de manera experimental (casi como un texto dadaísta) la formulación de diferentes títulos, los cuales, de alguna forma, deberían contar al lector o ... quizá describir de manera clara, una ruta a seguir sobre lo que será mas adelante la idea principal de este texto. Desde este punto de vista el recorrido propuesto para esta cartografía de las especulaciones, ha dirigido su mirada hacia una pequeña historia del arte contemporáneo en Colombia, la historia de un espacio independiente ubicado por fuera de los márgenes de la historia oficial del arte contemporáneo, es decir: *La historia de la escuela imaginaria*.

Como lo mencioné anteriormente se trata de una especulación, sin embargo, es necesario aclarar que la historia, ensayo o reflexión contada en estas páginas, pertenece al terreno de lo real, a pesar de sus relaciones con lo imaginario; en otras palabras, si lo miramos en términos de una definición objetiva, como por ejemplo de la real academia española de la lengua, diríamos que *real* significa que tiene existencia objetiva¹. No obstante, el termino *objetiva* pensado desde el arte, podría ser abstraído hacia diferentes líneas de fuga; es aquí precisamente donde surge mi interés por esta historia, por este lugar ubicado en algún territorio de la zona cafetera de Colombia.

¹ (Del lat. tardío *reālis*, y este der. del lat. *res, rei* 'cosa'. 1. adj. Que tiene existencia objetiva). Real Academia Española de la lengua. (RAE).

Epígrafe

Ensayos para un título correcto que medianamente defina el sentido de esta reflexión²

- * Cartografías especulativas sobre una historia de los espacios independientes en Colombia: Un estudio de caso sobre la escuela imaginaria.
- * Historias de ficción (¿?) sobre un espacio independiente llamado La escuela imaginaria.
- * Universos paralelos y líneas de fuga sobre las relaciones arte y educación en las prácticas artísticas contemporáneas: La escuela imaginaria : Laboratorio de pensamiento creativo.
- * ¿Está usted interesado en exponer su obra, dar un taller o quizá conversar sobre su trabajo en un espacio de 10 metros de largo por 8 metros de profundidad, que nadie conoce ?
 - * Todo lo que quiso saber sobre un espacio independiente y nunca nadie le dijo.

El inicio

Todo comienza en el año 2010, año en el que me encontraba terminando mis estudios de maestría, para ese entonces aún no conocía muy de cerca los proyectos, becas y concursos a los que los artistas pueden aplicar para financiar sus proyectos de creación, sin embargo ese año, decidí presentarme por primera vez a la convocatoria de estímulos que otorga el Ministerio de Cultura de Colombia para la financiación de proyectos culturales y de creación; fue curioso porque en aquel momento, lo único que quería era tomar datos para mi investigación, pero de paso conocer de cerca los códigos del arte que se movían en la capital del país. Ese año fui seleccionado para realizar una pasantía en la universidad

² Estos son algunos de los títulos escogidos como ruta de trabajo para la escritura del presente texto.

Nacional de Colombia, esta experiencia fue bastante interesante ya que pude conocer de cerca a muchos de los artistas³ que estudiamos en los años noventa en la academia de bellas artes.⁴

Pero bueno ... esa no es la historia principal de este documento, en aquel entonces la historia del arte contemporáneo en Colombia, no presentía aún los vínculos (o ... quizá si) que se iban a desarrollar alrededor de nociones como: Las prácticas artísticas contemporáneas, la movilización de artistas a partir de residencias en diferentes partes del país y del mundo, las fuertes relaciones con el campo de la educación y la pedagogía y sobre todo la proliferación de espacios independientes en diferentes zonas del país (Aquí comienza la historia).

Es por ello que el año siguiente a la pasantía, empieza a surgir en mi, una especie de fijación sobre el presente del arte contemporáneo en Colombia y sus posibles aproximaciones a esa idea de las prácticas artísticas contemporáneas. Desde este punto de vista, noto que es mas frecuente sobre todo en los últimos diez años, el intercambio cultural, la transversalización de las disciplinas, la expansión de las geografías, la inestabilidad del territorio como tema para la creación, la inclusión de las nuevas tecnologías en el arte, los procesos comunitarios, la apropiación, el remix como metodología de trabajo, la investigación – creación, incluso los despliegues realizados sobre el estudio de la estética y sus formas expandidas. En este sentido la necesidad de crear colectivos conectados en torno a prácticas relacionales desde su relación con el mundo a partir de un orden estético⁵, ha permitido crear un sentido de realidad y desde allí

³Algunas de las clases que quedaron en mi memoria durante esta experiencia, fueron las impartidas por el profesor Gustavo Zalamea y sus mapas o cartografías conceptuales aplicadas a la pedagogía del arte, mediante sus dibujos y trazos. Y la clase de tiempo del profesor Mario Opazo, quien fue determinante para lo que más adelante se convertiría en mi práctica como artista contemporáneo.

⁴ Nota aclaratoria: Es obvio por el tono del texto, que quien escribe este diálogo es un artista que no vive en la capital, parece ser que pertenece a alguna ciudad o pueblo de Colombia.

⁵ Martínez, F (2015). “Se refiere principalmente a la expansión del campo de dominio de la estética, desde la ampliación de sentido no solo circunscrito al arte, sino como dimensión inherente y constitutiva de las interacciones de los seres humanos con la cotidianidad, con los otros, con la naturaleza, con las técnicas, con las tecnologías y como escenario de visibilidad de los modos

pasarlo a otros, es decir, construcción de cultura.⁶ Es por ello que la creación de espacios independientes, surge de la necesidad de abrir otros territorios para la circulación de prácticas expandidas, que de hecho no siguen una sola línea, sino que estas se abren hacia otras posibilidades, un ejemplo de ello son los espacios creados no solo por artistas, sino por personas de otras disciplinas, que sobrepasan la línea de horizonte del arte, y con ello, permiten la transformación y re significación de las nociones paradigmáticas que dieron sustento a los proyectos artísticos en cierta forma de modernidad. Es decir una especie de mutación del campo del arte.

The cut – up game

Después de ahondar un poco sobre la historia de los espacios independientes en Colombia,⁷ investigación que fue realizada a partir de un viaje de estudios virtual que empieza en el año 2011 y en donde empiezo a recoger y catalogar como una especie de gabinete de curiosidades, una serie de archivos, fotografías, conversaciones en redes sociales, enlaces guardados en la lista de lectura de mi computador y por supuesto (no como una acción

diversos de experimentar la subjetividad en contextos sociales y culturales activos”. Seminario maestría en estética y creación. Universidad Tecnológica de Pereira.

⁶ Este concepto se refiere desde las reconfiguraciones del campo de la cultura, y esta vista como proceso de mediación, es decir, la cultura como posibilidad de interactuar con la realidad o construir sentido (interpretación, lo que nos afecta), la cultura como comunicación, en la relación que establecemos con los otros, como cosmovisión que nos permite tener visiones del mundo, también como forma de mediación con el mundo. No solo como escenario de diferenciación entre los grupos sociales, sino como escenario de despliegue de los procesos de transmisión de saberes y conocimiento de los modos de mediación y de exteriorización de las formas de afectación sensibles. (Martínez, F. 2015)

⁷ Esta investigación fue realizada a partir de diferentes artículos y entrevistas hechas dentro del espacio de discusión *Esfera Pública*, fundada por el artista Jaime Iregui en el año 2000. Algunos de estos textos datan desde 1991, hasta la última entrevista realizada a Victor Albarracín el 18 de junio del 2016, en donde hace un paralelo sobre los espacios independientes en la actualidad, mencionado principalmente los que han surgido en Cali, pero también señalando el giro que han dado los espacios independientes en Bogotá hacia el mercado y la internacionalización complaciente. *De la escena bogotana señala que “ha dado un giro bastante peligroso hacia el mercado y hacia una internacionalización complaciente que en lugar de permitirle crecer a la escena y las personas que hacen parte de ella, ha empezado a favorecer dinámicas competitivas e individualistas centradas en las ideas de éxito y prosperidad.”* Extraído el: 20 de Junio de 2016 de: <http://esferapublica.org/nfblog/category/doss/independientes/>.

tendiente a la procrastinación), estar al tanto de lo que sucede en Colombia y sus espacios independientes por medio del *face*.⁸ Es allí precisamente donde pude conocer y enterarme de que en Colombia los únicos espacios independientes que existen, no se encuentran en la capital del país, sino que estos se han extendido hacia diferentes territorios. No obstante, es necesario aclarar que si buscamos una historia de los espacios independientes e incluso, ahondamos en una actualidad de sus prácticas, vamos a encontrarnos indiscutiblemente con una centralización en Bogotá. Y es precisamente desde este contexto que emprendo la tarea un tanto utópica de buscar minuciosamente esos espacios independientes que no son nombrados por la crítica, ni son creados por artistas de trayectoria intermedia y larga trayectoria o reconocidos por la institución del arte, o que ni siquiera existen visiblemente para el arte contemporáneo en Colombia.

Es por ello que el 30 de Agosto del año 2015 decido dibujar, o “calcar”, para ser mas específico, un mapa de Colombia y señalar con números todos los espacios independientes⁹ que existen en el país (o por lo menos los que he llegado a conocer de mis pesquisas en la red). Corto entonces en pedacitos, tiras de papel amarillo de un antiguo cuaderno de mis años de escuela y anoto en cada fragmento, el número asignado a cada espacio (recordemos que anteriormente he señalado previamente los espacios en el mapa), empiezo entonces un juego cabalístico (olvidé decir que me gusta lo azaroso o la magia o como se quiera llamar) para decidir por medio del azar viajar a un territorio diferente del lugar donde vivo y conocer de cerca las dinámicas que se desarrollan alrededor del arte, las prácticas artísticas

⁸ Es importante aclarar que esta investigación fue realizada por alguien que no vive en Bogotá y mucho menos cerca a las ciudades con una movida fuerte respecto a los espacios independientes como Cali y Medellín. Es por ello que parte de la fundamentación teórica de este texto se basa en los archivos, fotografías, conversaciones encontradas en la red desde el 2011 hasta la actualidad.

⁹ Casa tres patios, taller 7, Campos de Gutiérrez, Calle Bohemia, Museo del Barrio, La caja producciones, Galería la mutante, La usurpadora, Lugar a Dudas, Sin espacio, Residencias intermundos, platohedro, La cuenca residencias artística, la escuela imaginaria, Miami, Laagencia, El sanatorio espacio cultural, La redada, El garaje artes y oficios, Locus espacio creativo, Casa kilele, la clínica, Accionar residencia artística, La casa coworking place, Andres art Residency, La casa naranja, Rizoma, Ultravioleta, Unloquer, Proyecto NN, PorEstosDías, Casa de las Estrategias / Casa Morada, El Puente_Lab, Campo, Barrio abajo, KB espacio para la cultura, El parche artist residency, fundación divulgar, casa fractal, La casa inclinada, La quincena, Minka lab, La peluquería, Fundación AP- ArtE: Arte & experiencia, Poliedro arts, cartografías del arte, cartografías sonoras, La decanatura, Si nos pagan Boys, La cooperativa.

contemporáneas y los espacios independientes. Esta fue entonces la metodología¹⁰ de trabajo utilizada para emprender este viaje por la zona cafetera de Colombia, la metodología del The cut – up game o juego de recortes fue la base o ruta metodológica que me permitiría posteriormente escribir este ensayo.

El viaje

Me dispongo entonces a empacar maletas, la suerte estuvo de mi lado, el tercer papel contenía el número 12, miro mi mapa y este me ubica en la zona cafetera, específicamente en la ciudad de Pereira – Risaralda, allí la suerte o el destino me llevó a un lugar de 10 metros de largo por 8 metros de profundidad, llamado: *La escuela imaginaria*. Dije que la suerte estuvo de mi lado, porque ese mismo año el viernes 6 de marzo si no estoy mal, sale un artículo en un Periódico de esta ciudad,¹¹ donde se anuncia que Pereira será la sede del 44 salón nacional de artistas.¹²

Viajo entonces a la ciudad de Pereira para buscar como había dicho antes, la movida del arte en la ciudad, sobre todo porque esta sería la sede del salón nacional de artistas y me interesaba conocer, cuales eran los espacios independientes, salas de exhibición, colectivos, propuestas de publicaciones independientes y por supuesto conocer el Museo de arte de Pereira que es de alguna manera uno de los lugares donde se ha estado gestando la producción del salón. Fue muy interesante porque al momento de llegar a este espacio se

¹⁰ Se introducen todos los papelitos en una bolsa roja que encontré en un baúl viejo, agito fuertemente la bolsa para que todos los papeles se mezclen, salgo a la calle y pido amablemente a la primera persona que se me cruce en el camino sacar uno de los papelitos, luego camino lentamente agitando la bolsa, entro a una cafetería del centro, he decidido que otra persona saque el siguiente papel (en este caso fue un señor que se sentó justo al frente de la mesa donde tomaba café), salgo de este lugar, sigo agitando la bolsa, he decidido poner fin a este juego, es por eso que la última persona que saca el papelito soy yo, decidí que era quien debía decidir mi propio destino.

¹¹ Periódico, L, T (2015) Archivo periódico la tarde. Consultado el 1 de junio de 2016 de: <http://www.latarde.com/noticias/pereira/147435-pereira-sede-del-44-salon-nacional-de-artistas-2016>.

¹² Página oficial 44 salón nacional de artistas. Consultado el 30 de Marzo de 2016 de: <http://44sna.com>

estaba llevando a cabo un seminario denominado *diálogos críticos*¹³ el cual estaba dirigido por el Artista Andrés Matute, y en el que participaron estudiantes de pregrado y posgrado de las universidades y facultades de Artes del Eje Cafetero, así como a artistas de la región.

El proyecto se diseñó a partir de 10 sesiones con un invitado por sesión, entre los participantes estaban: Adriana Arenas, Wilson Días, Adriana Martínez, Jaime Cerón, María Isabel Rueda y Mario Llanos (La Usurpadora), Fredy Alzate, Juan Miguel Álvarez y Juan Sebastián Ramírez. Estas sesiones se realizaron a manera de panel, donde los invitados respondían diferentes preguntas formuladas en torno a su vida personal y proyecto de obra. Estas entrevistas se realizaron por diferentes panelistas que en este caso, eran estudiantes de la tercera cohorte de la maestría en estética y creación de la universidad Tecnológica de Pereira, y quienes fueron los encargados de realizar las indagaciones sobre la vida y obra del artista (como una especie de chisme del arte que posteriormente se hacía público).

Uno de los aspectos que más llamó mi atención en estas sesiones, fue la constante pregunta por la centralización del arte (a pesar que con la expansión de las redes sociales y otras formas de comunicación, podemos tener acceso a contenidos y de hecho a generar los propios contenidos), sin embargo, dentro de la discusión, fue evidente que persistía la pregunta sobre esta concentración de las prácticas del arte. Este fue entonces el detonante que me llevó a escribir este texto y a hablar sobre *La escuela imaginaria*. ¿Si Víctor Albarracín escribió un texto para el premio nacional de crítica sobre el Bodegón,¹⁴ porque entonces no escribir una historia sobre un espacio que nadie conoce? Esto fue lo primero que se me vino a la cabeza para pensar en una descentralización del arte.

¹³ Matute, A (2015). *Diálogos críticos*. Museo de arte de Pereira. Extraído el 10 de Junio de 2016 de: <http://museoartepereira.org/dialogos-criticos/>

¹⁴ Albarracín, Víctor (2010). *Antagonismo y fracaso: la historia de un espacio de artistas en Bogotá*. Premio Nacional de Crítica: Ensayos sobre arte contemporáneo en Colombia, quinta versión, editado por Ministerio de Cultura, Universidad de Los Andes, Facultad de Artes y Humanidades, Departamento de Arte. Bogotá: Ediciones Uniandes.

La investigación

Me reuní entonces en entrevista con uno de sus fundadores, me daba mucha curiosidad que este espacio llevara ya un año de creación y que para ese entonces ya tenía visitantes frecuentes y se realizaban prácticas compartidas alrededor del arte contemporáneo y su relación con la pedagogía. Me permito entonces transcribir una de las entrevistas realizadas a su fundadora.

JuanC

¿ Cuáles son los inicios de la escuela imaginaria?

R/=

La escuela imaginaria es un proyecto que surge en el año 2014 como parte de una pasantía otorgada por el ministerio de cultura de Colombia, en la cual una de nuestras integrantes tuvo la oportunidad de tener como tutor al artista Nicolás París. El proyecto de esta pasantía se centró en una investigación alrededor de las apropiaciones del arte contemporáneo en la escuela, su relación con las prácticas artísticas contemporáneas y la pedagogía, además de las dinámicas usadas por los artistas - educadores en sus proyectos de aula y las posibles convergencias con su proyecto personal.

De esta pasantía surgió entonces la idea de crear una escuela imaginaria la cual fue presentada a partir de una exposición alrededor de una serie de objetos que fueron reinterpretaciones de los años de docencia de nuestra integrante y sus relaciones con las prácticas artísticas contemporáneas.¹⁵ Entre los objetos encontrados en esta exposición surgieron algunos como: *Instrucciones para imaginar mundos posibles*, *dispositivos para cuerpos cansados* y una publicación independiente llamada *la escuela imaginaria: Guía práctica para profesores desesperados*.

¹⁵ *La escuela imaginaria: Guía práctica para profesores desesperados*: Extraído el: 8 de Junio de 2016 de: (ir a página web: [http:// laescuelaimaginaria.org/2015/02/25/proyecto-de-investigacion-creacion-la-escuela-imaginaria-pasantias-nacionales-ministerio-de-cultura/](http://laescuelaimaginaria.org/2015/02/25/proyecto-de-investigacion-creacion-la-escuela-imaginaria-pasantias-nacionales-ministerio-de-cultura/))

Precisamente esta última fue la que nos incitó a crear este espacio independiente en la ciudad de Pereira, el cual está pensado como un laboratorio de pensamiento creativo donde se exploren diferentes formas de creación a partir de procesos experimentales empleados por el arte contemporáneo y en donde su objetivo principal se centra en generar experiencias inmersivas, diseñadas desde diferentes dispositivos que permitan explorar, mediante la observación, el juego y la experimentación, nuevos espacios de diálogo a través de estrategias disruptivas que potencien la creatividad y generen innovación.

JuanC

¿ Pero entonces esto es un taller de arte para niños?

R/= No, como te dije anteriormente, la escuela imaginaria tiene como punto de partida, trabajar alrededor de las relaciones arte + educación, a partir de un proyecto base creado por una de nuestras fundadoras el cual se llama: *Apropiaciones del arte contemporáneo en la escuela*, por ello no usamos la denominación taller sino laboratorio de pensamiento creativo, el cual incluye diferentes prácticas y diferentes actores, no solo niños.

Así mismo, la escuela imaginaria es un sitio de reunión para artistas e interesados en el arte contemporáneo, con énfasis en las relaciones entre arte + pedagogía. De hecho se piensa a futuro como un espacio para el intercambio cultural que permita consolidar en la región un lugar para la circulación, la investigación, la pedagogía y su relación con las prácticas artísticas contemporáneas. Se vislumbra a futuro como un espacio para la creación y consolidación de una residencia para artistas.

JuanC

¿ Este es el único espacio que existe en la región?

R/=

No, en los últimos dos años, se ha ido consolidado en la ciudad, la creación de espacios independientes; un ejemplo de ello es *El garaje artes y oficios* que en el año 2015, fue el ganador de la convocatoria para espacios independientes; así mismo en el segundo semestre de ese mismo año se crea la residencia artística *La cuenca*; sin embargo vale la pena

resaltar que en la ciudad hace ya 16 años se presenta un evento llamado *La cuadra talleres abiertos* el cual es un espacio creado por artistas, y en donde sus propios talleres son abiertos al público con exhibiciones el primer jueves de cada mes, desde el año pasado, *La escuela imaginaria* viene siendo incluida dentro de la programación mensual de este evento, ya que estamos ubicados muy cerca de *La cuadra*.

JuanC

¿ Ustedes han indagado un poco sobre los espacios independientes que existen en el país y que trabajan las relaciones arte + educación ?

R/=

Claro!!!, sabemos que en Colombia, durante los últimos 10 años, la creación de espacios independientes y residencias artísticas, se ha convertido en un fenómeno importante en el desarrollo de las artes visuales del país, incluso dentro de las indagaciones que hemos realizado hemos podido evidenciar, los intereses particulares de cada espacio, es por ello que en *La escuela imaginaria* decidimos profundizar los análisis alrededor de los procesos entre el arte y la educación, no solo porque conocemos de cerca el panorama por nuestra cercanía con la docencia, sino incluso porque es un tema que esta teniendo relevancia a nivel mundial, tanto desde el punto de vista de los artistas, como de las instituciones caso particular del museo. No es extraño entonces que el último salón regional de la zona centro, presentada por el colectivo *La agencia*, fuera el ganador de esta convocatoria con la curaduría *La escuela de garaje*, igualmente el espacio NC ARTE con su proyecto NC LAB y los diferentes talleres realizados en su sala de exhibición, así mismo Flora Ars + Natura y su programa de mediación y aprendizaje, o el pabellón pedagógico de arte cámara. Sabemos que no estamos tan lejos de lo que sucede en el contexto contemporáneo, *La escuela imaginaria* es un espacio de co-creación que no existía en la ciudad, de hecho no hay uno similar en el eje cafetero, somos un espacio que funciona como mediador entre las prácticas artísticas contemporáneas, el arte y la pedagogía en un contexto como es la ciudad de Pereira.

JuanC

¿ Han realizado algún proyecto significativo con la ciudad ?

R/=

Si. De hecho como las relaciones entre arte + educación son los principales temas de estudio de nuestra práctica, decidimos en el segundo semestre del 2015 presentarnos con una propuesta curatorial al instituto de cultura y fomento al turismo de Pereira, en la cual resultamos ganadores. El eje curatorial de este proyecto tuvo como temática principal: *El dibujo y las soluciones imaginarias*,¹⁶ la cual permitió transversalizar múltiples posibilidades de creación en entornos educativos. El dibujo fue el dispositivo que permitió planear, proyectar y difundir ideas, a partir de sesiones comunitarias en las que el diálogo y el debate aportaron, tanto a la construcción de pensamiento como a la vivencia de otros modos de pensar la sociabilidad y de propiciar espacios micro políticos para la experimentación y el encuentro.

JuanC

¿Conocen otras propuestas en Colombia o artistas que trabajen desde estas relaciones?

R/=

Particularmente enfocados en estas propuesta, conocemos los proyectos de algunos, sabemos que desde esta perspectiva se ha hecho un poco mas visible toda una trayectoria al rededor de las relaciones arte y educación, en Colombia existen cada vez mas artistas, instituciones y colectivos independientes, que han abogado por trabajar en sus proyectos estas relaciones, un ejemplo de ello es el artista Paulo Licona quien de manera crítica presenta en el año 2014 presentó para la feria ARTBO y su pabellón articularte el proyecto la casa tablero la cual era una casa de tablero perforada por tizas, a medida que los visitantes van quitando las tizas de la casa para grafitearla, va entrando luz a la estructura.

¹⁶ Salón Vismio de arte escolar: *El dibujo y las soluciones imaginarias*. Extraído el 9 de Junio de 2016 de: <http://www.salonvismio2015.com> .

En ese mismo orden encontramos al colectivo independiente Manila Santana (artistas salchichas) quienes en el año 2014 fueron los encargados de desarrollar el salón articulado de la feria ARTBO y en el 2015 participaron en la feria ARCO Madrid en el evento *El giro educativo en las prácticas artísticas contemporáneas en Colombia*, presentado por la fundación telefónica, estos artistas son hoy en día uno de los colectivos que investiga alrededor de las prácticas sobre arte y educación a través de ejercicios pedagógicos realizados con comunidades. Su proyecto se desarrolla al rededor del juego, las prácticas de barrio, los recorridos y las re-significaciones que estas derivas puedan traer.

El espacio independiente Laagencia (oficina de proyectos) también es otro de los colectivos independientes que desarrolla su propuesta en las relaciones arte y educación, son de Bogotá y en el año 2013, fueron seleccionados por el Ministerio de Cultura de Colombia para desarrollar la investigación y producción del XV salón regional de artistas zona centro, su proyecto de investigación se llamó *La escuela de garaje* la cual es una propuesta de carácter abierto, diseñada para aprender, no para enseñar, para encontrarse y experimentar.

Paralelo a la agencia encontramos el validadero artístico, creado por Federico Muñoz Daza, propuesta basada en los lineamientos tradicionales de la formación, pero con un enfoque diferente, es una academia de arte para artistas ya graduados, se hacen llamar una Carrera experimental para las prácticas artísticas y sus relaciones sociales, cuyo título otorgado es: *Maestro en artes relacionales*.

Otras de las instituciones que están abordando el tema del arte y la educación son el espacio NC - Arte quienes en el año 2014, realizaron el evento Nc - lab, donde participaron más de doscientas personas, entre artistas, docentes y teóricos de todo el mundo que trabajaron alrededor del pensamiento creativo como motor de sentido y transformación. Este proyecto invitó a quienes participaron, a ser actores, gestores y productores de estrategias creativas a través de la experimentación artística.

Este año la fundación MISOL, presenta el proyecto: Escuela de arte contemporáneo para expertos y no expertos, el cual tiene como objetivo dar a conocer la historia reciente del arte en Colombia y América Latina.

Entre las artes es otra de las organizaciones que hoy en día trabajan alrededor del fomento de una educación artística y cultural de calidad, fundada en el año 2003 desarrolla proyectos de diversa índole, centrados principalmente en los procesos de educación artística del país, a través de convenios con diferentes instituciones, además de su participación en los salones regionales.

Sabemos que cada vez mas artistas y colectivos en Colombia y el mundo, están trabajando las relaciones arte y educación, este año se pudo hacer evidente en ARCO 2015, donde el proyecto arte + educación fue uno de los ejes principales de esta feria.

Trayectoria del espacio

En este orden de ideas decidí continuar con la entrevista y acercarme un poco a sus creadores, preguntar por sus intereses personales y de gestión, desde esta perspectiva pude dar a conocer por medio de la transcripción de esta entrevista un poco mas sobre lo que se ha desarrollado allí, y de paso, ofrecer un panorama mas cercano sobre las personas que crearon este espacio en la ciudad de Pereira y que hasta el momento como todo espacio independiente se mantiene en resistencia.

La escuela imaginaria es un espacio independiente y auto gestionado creado por la señora “G” (como le gusta que le digan), artista visual, investigadora y educadora independiente que en el año 2011 decide dejar Manizales su ciudad natal y se embarca a buscar otras oportunidades en la ciudad de Pereira. Ryan Cross su co fundador, es artista sonoro, educador en literatura y lenguas extranjeras quién llegó de Estados Unidos hace 4 años y medio y se quedo en Colombia.

En la transcripción de la entrevista ellos mencionan:

“Tuvimos la idea de crear la escuela imaginaria porque el tema de la educación y el arte nos apasiona a tal punto, que la hemos convertido en parte de nuestras investigaciones y prácticas artísticas. En la ciudad no existen espacios donde se trabaje desde ningún punto de vista las apropiaciones del arte contemporáneo en la escuela (Que es una de las líneas

de investigación de este proyecto) los dos venimos de una institución educativa de la ciudad, que ofrece a la comunidad un énfasis en artes, pero cansados de ver que esto solo hacia parte del marketing institucional, decidimos entonces crear La escuela imaginaria, no solo como laboratorio de pensamiento creativo, sino también como espacio para el intercambio de saberes entre artistas de la ciudad y la región, además del espacio de exposiciones que permite la circulación de artistas emergentes. ”

El 1 de febrero del año 2015 empiezan las adecuaciones del espacio, inauguran el lugar con una exposición y con un laboratorio de arte para niños donde desarrollo del pensamiento creativo es el enfoque principal de su práctica; “ *nos afirmamos no como taller de arte sino como un laboratorio que permite la experimentación desde diferentes perspectivas, utilizando estrategias disruptivas que potencien la creatividad y permitan crear espacios de diálogo. Este punto resulta importante porque la gestión del espacio se ha realizado a partir de los laboratorios, esta es la forma en que auto- gestionamos el espacio. ”*

Durante este último año se han realizado diferentes actividades entre exposiciones, talleres, conversatorios y socializaciones. Iniciando el primer ciclo de exposiciones presentaron la exposición realizada para las pasantías nacionales en el II semestre del 2014, este proyecto fue dirigido por el artista Nicolás Paris. El cual como se dijo anteriormente fue la inspiración para crear *La escuela imaginaria*. Se inauguró entonces el espacio, con la exposición: ***La escuela imaginaria: Guía práctica para profesores desesperados.***

Entre las exposiciones que han tenido podemos mencionar algunas como son: ***Ellas (yo)*** del artista Jean – Paul Zapata la cual es una investigación visual que parte de la ilustración como medio para representar la imagen femenina a través de diferentes estados que son percibidos por el cromatismo de sus imágenes. Estas imágenes han sido pensadas a partir del concepto de representación de la imagen femenina contemporánea. También tuvieron al antropólogo y dibujante Erick Marín Espinoza quien presentó la obra: ***Expedición: Curiosidades de Gabinete,*** en la cual emprende un viaje por naturalezas recónditas. La ubicación geográfica es incierta, aunque algo escondidos en sus dibujos exploratorios podría indicarnos que el viajero arribó al noreste de Providence. Aquella insólita región donde un lovecraft alucinado, dio origen a las variantes del horror cósmico: los mitos de Cthulhu. La última exposición del año fue realizada por el grupo del laboratorio en la cual

se evidencian los procesos realizados durante 6 meses en los laboratorios, *cartografías imaginarias: Procesos y proyecciones para una pedagogía inestable*, fue la exposición presentada para cerrar el año, en esta ocasión viajaron en un barco de papel y escogieron como dispositivo el mapa, como una de las posibilidades de construcción de mundos posibles. Este proyecto hace parte de la investigación sobre espacios inmersivos en educación a partir de herramientas análogas.

Dentro de las actividades que se han desarrollado en La escuela imaginaria esta la invitación a artistas de otros lugares, no solo de Colombia sino de Latinoamérica para que compartan sus experiencias, entre los artistas invitados tenemos a *Constanza Piña* más conocida en el mundo artístico como “*Corazón de Robota*”, ella centra su práctica en la relación entre la tecnología y el cuerpo humano, desarrollando propuestas que integran danza, performance, video, textiles, arte electrónico y wearable technology. Constanza fue la Co- Fundadora del Laboratorio de Arte y Tecnología Chimbalab en Santiago de Chile (2008-2012) y forma parte de Sudamérica Experimental, plataforma de intercambio y colaboración de proyectos independientes de Artes electrónicas en América del sur. Con ella desarrollamos un taller llamado *Sintetizadores hechos a Mano*, el cual consistía en explorar las posibilidades creativas de los circuitos electrónicos y hacer mini sintetizadores y secuenciadores. También durante el año 2015 tuvieron la visita del artista y comunicador social Chileno *Eduardo Torres*, autor y guionista de la historieta salvador bandera, quien presentó una *charla sobre la historieta independiente en Chile*. En el mes de Diciembre se presenta la muestra de video arte *VIDEOGRAMA*, la cual fue presentada con una proyección de videos llamada: *Flujos y movimientos 1*, esto como parte de una curaduría realizada por el Colectivo Patasola (Bogotá). También presenta su proyecto el artista Pereirano *Andrés Cuartas* quien hace una socialización del taller *video – glitch (Destrucción de archivos de video)*. En este orden de ideas también tuvieron la visita del artista colombiano *Adrián Hueso* quien realizó el taller *Escuela y territorio corporal*. Dentro de sus ciclos de talleres invitaron al artista *Sebastián Malegría* quien realizó un *taller de mascararas* a partir de la técnica de scratch.

En este recorrido se ha tenido la oportunidad de presentar diferentes conversatorios un ejemplo de ello es la socialización de la residencia realizada por el artista *Andrés Cuartas*,

quien Viajo al espacio independiente La multinacional en Quito - Ecuador para realizar el proyecto curatorial de videoarte *intercambios*. La última socialización que tuvimos fue la presentación de los resultados de una tesis de investigación - creación,; *Audiovisual en tiempo real en Colombia: Entre la inmersión y la narrativa* presentada por una de las integrantes del espacio.

El final del viaje

De esta experiencia solo me queda decir que existen esos llamados espacios para la descentralización del arte, y que sabemos por la historia, que estos no tienen mucho tiempo de vida, incluso sus gestores deciden muchas veces matarlos.

Para terminar quiero citar un párrafo de Víctor Albarracín, que leí en una entrevista que realizó con Jaime Iregui: *“Uno escucha los relatos de la gente que tiene o que ha tenido espacios, una, otra y otra vez, y parecería que, más que el hecho de tener el espacio, finalmente lo importante es matarlo, ¿no? Da la impresión de que todos los espacios funcionan en la lógica del “canto del cisne” y que la belleza surge cuando el espacio se muere. Hay una elaboración mítica en la que se necesita que haya una muerte para que se entienda la importancia contextual, o histórica, o lo que sea, que ese espacio tuvo.”*¹⁷

JuanC

¹⁷ Albarracín, Víctor (2014). Espacios vacíos, archivos críticos y robots maliciosos. Extraído el 2 de Junio de 2016 de: <http://esferapublica.org/nfblog/espacios-vacios-archivos-criticos-y-robots-maliciosos/>

